LITERATURA DE FIN DE SIGLO. LA G.98. MODERNISMO. NOVELA Y TEATRO ANTERIOR A 1936

CONTEXTO:

PENSAMIENTO, ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD

- Nivel internacional:

- **Rivalidad entre potencias:** Se produce la rivalidad entre el modelo liberal de EEUU y el socialista de la URSS: I Guerra Mundial. Además, florecen los movimientos nacionalistas en Alemania e Italia.
- **Fuerte desarrollo científico e industrial**:

Descubrimientos: estructura del átomo; vacunas y medicina; armas; Einstein: Teoría de la relatividad; Freud: psicoanálisis (explica el origen de trastornos mentales, conductas obsesivas, etc… en conflictos surgidos durante la infancia), subconsciente: guarda nuestros impulsos y deseos primitivos, reprimidos por las normas sociales y morales…

Inventos como el avión, cinematógrafo, automóvil, radio, electricidad: cultura accesible.

- **Pensamiento: reacción contra el positivismo (aquel que admite únicamente el método experimental).**

Crisis existencial y de valores: desencanto, frustración, angustia y anhelo por dar sentido a la existencia.

Nietzsche: exaltación de los impulsos vitales por encima de la razón y de la moral.

Schopenhauer: la idea de que el hombre es un ser que vive sumido en una continua insatisfacción se refleja en el tono pesimista de las obras.

Heidegger: representa la crisis existencial mediante la idea de que el hombre ha sido arrojado al mundo y, con ello, abocado a la muerte.

Marxismo: dictadura del proletariado y eliminación de la propiedad privada.

- Nivel nacional:

- **Crisis económica, social, existencial**: esta crisis da comienzo tras la muerte del rey Alfonso XII en 1885. Su esposa, María Cristina de Habsburgo-Lorena, ocupa la regencia hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII.

Este periodo está marcado por:

1. **Pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas**: condujo a una crisis existencial (victimismo y sentimiento de derrota).

2. Inestabilidad política durante la regencia: caciquismo y alternancia en el poder entre liberales (Sagasta) y conservadores (Cánovas). Corrupción y falta de un sistema político coherente.

3. Crecimiento demográfico desorbitado: hacinamiento, malestar general, huelgas… relevancia del movimiento obrero español y creación de sindicatos socialistas. Semana Trágica de Barcelona (1909)

4. La dictadura de **Primo de Rivera** (1923- 1931) dio lugar a la proclamación de la Segunda **República** el 14 de abril de 1931.

5. España acomplejada: deseo de europeización y, al mismo tiempo, búsqueda de la identidad nacional, de lo autóctono. DOS VÍAS DE RENOVACIÓN:

Regeneracionismo: corriente o movimiento representado por Joaquín Costa cuya finalidad será la de reformar y regenerar España en el ámbito económico y político.	**Krausismo**: Francisco Giner de los Ríos. Propugna la renovación del pensamiento mediante un sistema educativo tolerante y abierto.

- **¿Qué dicen los autores de esta generación al respecto?**

Pío Baroja, *El árbol de la ciencia*: "uno tiene la angustia, la desesperación de no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan, de encontrarse perdido, sin brújula, sin luz a donde dirigirse".

Azorín, *Madrid*: "Sentíamos el destino infortunado de España, derrotada y maltrecha, más allá de los mares, y nos prometíamos exaltarla a nueva vida".

Valle-Inclán, *Luces de Bohemia:* "España es la deformación grotesca de la civilización europea".

CONSECUENCIAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS: la edad de plata.

<u>En literatura:</u>

2 actitudes: rebeldía y evasión (bohemia modernista) y compromiso social (G.98)

Experimentalismo estético basado en:

1. Ruptura con el arte anterior.
2. Originalidad. Rechazo de las normas.
3. Interdisciplinariedad artística.

Este espíritu de protesta contra el sistema social y este deseo de renovación literaria se expresó en **distintos actos y hechos** que nos permiten hablar de Modernismo y 98 como **una sola generación de autores:**

- Participación en tertulias y los debates literarios.
- Publicaciones en revistas como *Electra, Helios* o *La ibérica.*
- Apoyo a la labor de la Institución Libre de Enseñanza.
- Viajaron a París en busca de un ambiente cultural y político acorde con sus ideales.
- Admiran a Berceo, Jorge Manrique, Góngora, Larra y Bécquer.

En <u>otros ámbitos</u>:

Ciencia: Ramón y Cajal (sistema nervioso), Severo Ochoa.
Filólogos e historiadores: Menéndez Pidal, Américo Castro.
Filósofos y pensadores: Ortega y Gasset (perspectivismo: cada individuo tiene su forma de acceder a la realidad) y María Zambrano.
Artes plásticas: Salvador Dalí, pablo Picasso.
Arquitectura: Gaudí.
Música: Manuel de Falla.

<u>EL MODERNISMO:</u>

Término con **matiz peyorativo**: censura de las extravagancias, culto exagerado a la forma, etc. Los autores inscritos en él lo entendieron de modo positivo: culto a la belleza, rechazo de la mediocridad…

Nace en Hispanoamérica en 1888 de la mano de Rubén Darío y su obra *Azul…*. En nuestro país, se inicia con la primera visita de este autor a España en 1892.

Motivos de su nacimiento:

1. Deseo de **renovación literaria.**
2. Reacción espiritual frente al materialismo y la deshumanización del mundo: contra el espíritu utilitario y la **vulgaridad de la sociedad burguesa.**
3. Influencias de las estéticas de la crisis de fin de siglo (parnasianismo, simbolismo…)

Antecedentes:

Parnasianismo ("morada de las diosas"): busca la **perfección formal** y huye del sentimentalismo romántico. Defiende la idea del "arte por el arte". Se busca lo exótico (los mitos griegos, los ambientes orientales, lo medieval...) y la perfección formal (importancia del verso).

Simbolismo: no se conforman con la belleza externa y la perfección formal. **Su misión es sugerir esas alianzas por las que un objeto concreto (el cisne) evoca a otro abstracto (la belleza)** para, de este modo, **descubrir la significación profunda de las cosas** y transmitirla al lector. Para ello se sirven de símbolos, que nos sugieren lo que hay de oculto tras la realidad, un lenguaje fluido, efectos musicales que aportan nuevos ritmos y formas métricas y el reflejo de lo misterioso y lo onírico.

Características principales:

- Irracionalismo: rechazo de la razón. Se diviniza lo pagano y se busca el sentido de la vida por otras vías (mundo de los sueños, evasión, sustancias, experimentalismo, espiritualismo…)
- Espíritu antiburgués: bohemia, decadentismo, dandismo…
- Evasión: escenarios ideales (civilizaciones perdidas, medievo…)
- Personajes mitológicos y religiosos (mitología, Cristo, Buda…)
- Crisis espiritual: temas fantásticos y misteriosos: La realidad aparente remite al mundo oculto y la poesía quiere revelar el mundo misterioso.
- Sensualidad y erotismo
- Cosmopolitismo (preferencia por grandes ciudades, especialmente París)
- Elitismo: arte para la minoría

- Símbolos que representan aspectos abstractos de la realidad: azul= infinito…
- Exaltación de lo sensorial: sinestesia.
- Doble adjetivación, propia del lenguaje preciosista. Refuerza el carácter sensorial del texto (*dulce lira crepuscular*)
- Recursos fonéticos como las aliteraciones (repetición de un sonido), anáforas y ritmo marcado: aportan musicalidad al poema.
- Léxico alejado de la lengua cotidiana: cultismos, extranjerismos, neologismos…
- Renovación de las estrofas clásicas: soneto modernista.

RUBÉN DARÍO Y LAS ETAPAS DEL MODERNISMO.

Su obra refleja las **dos etapas** del movimiento.

INFLUENCIA DEL PARNASIANISMO. *AZUL… (1888)* y *PROSAS PROFANAS (1896)*	Importancia de la forma. Temas como el escapismo y el cosmopolitismo, amor idealizado y espiritual, mujer fatal, defensa de lo autóctono.
INFLUENCIA DEL SIMBOLISMO. *CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA* (1905)	Adquiere importancia la expresión del mundo interior del poeta, sin renunciar a la forma. El paisaje será acorde con el estado de ánimo del yo poético, importancia del tema religioso/existencial, mayor compromiso con el "problema de España" (noventayochismo).

MANUEL MACHADO

Su estancia en París y sus traducciones de la obra de Verlaine son los precedentes de *Alma* (1901), conjunto de poemas emotivos en los que destaca el empleo del símbolo al estilo becqueriano, el nihilismo y la métrica modernista (verso impar, soneto alejandrino, encabalgamiento como rasgo estilístico, la sintaxis rápida…). En esta obra encontramos un poema dedicado a Darío (*Mariposa Negra*) y varios dedicados a Verlaine.

ANTONIO MACHADO y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Antonio Machado (1875- 1939): nace en Sevilla en 1875 y pasa gran parte de su adolescencia en **Madrid**, donde vive con sus padres y sus hermanos en la calle Fuencarral, donde tendrán lugar las famosas tertulias literarias con otros escritores de su generación). Obtiene la cátedra de francés en **Soria**, donde permanece dando clases y publicando artículos y poemas en la revista *Helios*. Allí conoce a Leonor, una joven de 15 años, de quien se enamora y con la que se casa. Tres años después, realiza un viaje a **París** con una beca de Ampliación de Estudios. Allí conoce a Rubén Darío.

El fallecimiento de Leonor, días después, lo marca profundamente y pide el traslado a **Baeza** (Jaén). Posteriormente se va a vivir a **Segovia** con la idea de viajar a Madrid con regularidad, ya que ahí residía su hermano Manuel.

En 1927 ingresa en la Real Academia ocupando el asiento del difunto José Echegaray y un año después conoce a la poetisa Pilar de Valderrama ("Guiomar" en sus poemas), con la que mantiene una relación amorosa en secreto, pues ella estaba casada. Durante esta época escribe teatro junto con su hermano Manuel Machado. Muere en Francia a los 63 años huyendo de la guerra.

Los **temas de su poesía** son los propios del modernismo y de la generación del 98: el problema existencial (paso del tiempo, sentido de la vida, la ética, melancolía y tristeza, pérdida de la amada…), el problema de España (visión negativa del paisaje castellano y de la gente que lo puebla, la decadencia, la Castilla muerta…) y el problema literario (la función del poeta, la estética literaria…).

Recursos técnicos de sus poemas:

- El símbolo:

El paso del tiempo y *melancolía:* la infancia, el reloj, la tarde, el paso de las estaciones, el agua (cuando fluye), los caminos.

Interior del poeta: jardín solitario, laberintos, galerías, la tierra (realidad solitaria), el espejo (reflejo del yo), etc.

La monotonía: la noria, el mundo infantil.

La muerte: las campanas y campanarios, los cementerios, los cipreses, el agua (cuando está estancada o parada: lagos, charcas, mar).

La vida y la ilusión: sueño, camino, los ríos, agua (cuando brota), la fuente…

La poesía y los poetas: abejas (los poetas), colmenas (creación poética), miel (el poema).

Amor: fuego, la espina

- El diálogo
- Ambientación de sus poemas en un tiempo concreto (la tarde) o en una etapa de su vida
- Lugares: parques, jardines solitarios, escuela…
- Pobreza retórica (lenguaje claro)

Etapas:

1) ***Soledades, galerías y otros poemas*** **(1903-1907**): influencia del modernismo y del simbolismo becqueriano. Se trata de una poesía de carácter intimista, donde se reflejan los sentimientos de tristeza, melancolía y hastío vitales a través de imágenes como la tarde otoñal, los viejos parques, la lluvia. En estos poemas adquiere protagonismo el recuerdo de la infancia, el paso del tiempo y el sueño.

También emplea acuñaciones verbales propias del **modernismo:** abundancia de adjetivos de tipo sensorial, las sinestesias, y el empleo de recursos fónicos como las aliteraciones marcar el ritmo del poema.

2) ***Campos de Castilla*** **(1912):** esta etapa "noventayochista" se inicia con la llegada del poeta a Soria en 1907. Sus poemas se alejan del intimismo de la etapa anterior y muestran un tono más comprometido con la realidad histórica y social. El paisaje soriano cobra protagonismo, unas veces para reflejar el estado anímico del poeta y otras para provocar la reflexión y la crítica sobre la situación de España.

Los temas de aparecen en este poemario son:

1) Problema de España.

2) Cuestiones existenciales: amor y muerte de Leonor, la religión, sentencias y proverbios (al final de los poemas…)

Juan Ramón Jiménez:

Fue un poeta que vivió por y para la poesía. Por eso somete a su obra a una revisión constante. Además, es el escritor que mejor representa la imagen del poeta apartado en su "torre de marfil", pues poco a poco fue distanciándose de la vida social. Toda su poesía gira en torno al **yo**

del poeta, al que llega a identificar con un dios ("El poeta es el hombre que tiene dentro un dios"), un **creador que da sentido a la existencia**.

Tres constantes en su poesía: belleza, ansia de conocimiento y anhelo de eternidad.

ETAPA SENSITIVA (1898- 1915)- MODERNISTA *NINFEAS* Y *ALMAS DE VIOLETA*	Poemas en la línea del simbolismo intimista de Bécquer. En ellos expresa su deseo por captar lo que se esconde en la superficie de las cosas. Aparecen elementos como la muerte, la tristeza y la melancolía, las visiones, los sueños, el recuerdo y los paisajes otoñales. *Ninfeas* y *Almas de violeta*: obras puramente modernistas inspiradas en Rubén Darío y Francisco Villaespesa. Otros poemarios: ***La soledad sonora*** y *Sonetos espirituales.* Destaca la utilización del color y de otros elementos sensoriales, la adjetivación brillante, ciertas imágenes, así como la aparición de ritmos amplios (el alejandrino es frecuente). No obstante, no debemos olvidar que se trata de un modernismo intimista, es decir, centrado en el alma del poeta.

MODERNISMO VS 98. VALLE-INCLÁN.

Artista bohemio que mantuvo una estrecha relación con el poeta nicaragüense Rubén Darío (lo conoció en las tertulias literarias del Café de Madrid) y cuya literatura responde de manera fiel al panorama histórico, social y estético que hemos descrito hasta ahora.

Al contrario de lo que sucede con otros autores de su generación, el pensamiento político de Valle evoluciona desde el conservadurismo (ideales afines al carlismo) hacia el socialismo liberal.

Dos constantes en sus obras, la crítica social y el culto al arte, que reflejan sus dos formas de vida: para la literatura y contra el sistema.

- **Teatro de ambiente rural y mítico**: Escribe las *Comedias bárbaras*, de ambiente rural gallego, con personajes singulares. Aparecen temas como la lujuria, crueldad, el despotismo, la superstición y la magia. Con la trilogía *Cara de plata, Águila de Blasón y Romance de Lobos y Cara de Plata* representa el final decadente de la estirpe de los Montenegro y de su mundo, dominado por el mal, la lujuria y la muerte. Don Juan Manuel de Montenegro es el padre de familia y morirá a manos de sus hijos.

- Farsas: es el ciclo más crítico respecto de los valores y costumbres de su época y en ella ya aparecen elementos propios del esperpento, como la deshumanización de los personajes y la degradación del ambiente. *La marquesa Rosalinda* (la marquesa Rosalinda es seducida por Arlequín, para desesperación del marido, el marqués d'Albray. Este, movido por los celos, enclaustra a su esposa en un convento. Arlequín intenta, infructuosamente, rescatarla, enfrentándose para ello a dos rufianes contratados por el marqués. La marquesa termina aceptando su destino en la vida religiosa, y Arlequín retorna, derrotado, junto a Colombina).

- Pero la consolidación de su nueva estética se da en 1920, con la publicación de *Luces de bohemia*, subtitulada **"*esperpento*"**. Con esta palabra (cuyo significado es el de 'persona o cosa extravagante o absurda') designa Valle a esas obras dramáticas suyas que se basan en una deformación o degradación de la realidad. En los "esperpentos" se agitan figuras distorsionadas, fantoches grotescos o conmovedores, pero la prosa es de una cuidadísima elaboración, de una creatividad auténticamente genial. De 1920 son otras obras afines a los esperpentos: el drama

Divinas palabras; o la *Farsa y licencia de la reina castiza*. Más distorsionados aún son los siguientes esperpentos (1921-1927), recogidos con el título *Martes de carnaval*. Ambientes: tabernas, burdeles, callejuelas, antros de juego, etc. Personajes: borrachos, prostitutas, pícaros, mendigos, fracasados, bohemios presentados como marionetas.

GENERACIÓN DEL 98:

La nomenclatura que hizo fortuna para designar a este grupo de escritores fue la **"Generación de 1898"**, propuesta por Azorín a partir de una serie de artículos aparecidos en ABC entre 1910 y 1913.

Según este autor, el grupo se **caracteriza** por su espíritu de protesta, el amor al arte, la reinterpretación de la tradición literaria y la propuesta de un nuevo estilo y, por último, el interés por el paisaje español.

Se **diferencia del Modernismo por** el protagonismo de la expresión de los sentimientos, por la carga política de los textos (en el modernismo prima lo estético), por su estilo austero, frente a la sensualidad y el preciosismo del Modernismo, por su encuentro con el paisaje y la cultura españolas, frente al cosmopolitismo del Modernismo, la importancia del contenido y la actitud reflexiva y meditadora.

¿En qué consiste la renovación narrativa?

- Importa el punto de vista de quien narra los hechos, no las acciones en sí.
- Argumento centrado en la figura del protagonista/punto de vista del narrador: la novela se centra en la lucha interna del protagonista.
- Acción mínima.
- El tiempo cronológico es sustituido por el tiempo subjetivo.
- Personaje bohemio, inadaptado, marginado o rebelde.
- Diálogo: refleja el punto de vista de los personajes.
- Lenguaje sobrio, antirretórico.
- Preocupación por el léxico y las técnicas narrativas (perspectivismo).
- Preocupación por España: compromiso social.

Aunque, como hemos visto, la distinción entre el modernismo y el grupo del 98 es controvertida, recogemos en el siguiente cuadro aquellos rasgos que tradicionalmente se han tenido en cuenta para diferenciar estas corrientes. Sin embargo, recordemos que muchos estudiosos creen que pesan más los elementos comunes que los diferenciadores.

Modernismo	Grupo del 98
• Constituyen una misma generación cronológica. • Reflejan la crisis de fin de siglo: el sentimiento de desarraigo existencial. • Rechazo del presente, del positivismo, del materialismo y de la literatura realista. • Deseo de renovación social, ética y estética. • Tendencia al subjetivismo.	
• Antecedentes estéticos.	• Antecedentes en pensadores regeneracionistas.
• Desarrollo en Hispanoamérica, en España y ligado a otras corrientes estéticas europeas.	• Desarrollo en la literatura castellana.
• Universalista y gusto por lo particular.	• Españolismo. Reflexión sobre España.
• Temas de tradiciones culturales diversas: clásicas, medievales, románticas o exóticas.	• Tema de la interpretación histórica, el tiempo.
• Evasión hacia lo lejano o hacia el intimismo.	• Denuncia de la decadencia moral y social.
• Tono sensual, vitalista o decadente.	• Tono meditativo.
• Lírica y prosa poética: nuevas formas y ritmos.	• Desarrollo del ensayo y de la novela.
• Lenguaje sensorial, esteticista o evocador.	• Lenguaje sencillo y personal, supeditado al contenido.
• Gusto por lo brillante o evocador.	• Gusto por los arcaísmos y formas dialectales.
• Esteticismo junto a un tono más existencial.	• Del radicalismo juvenil al idealismo en la madurez.
• **Autores**: R. Darío, M. Machado, S. Rueda, F. Villaespesa. (Primera etapa de A. Machado, Valle-Inclán y J. R. Jiménez.)	• **Autores**: Unamuno, Azorín, Baroja, Maeztu.

José Martínez Ruiz, *Azorín:*

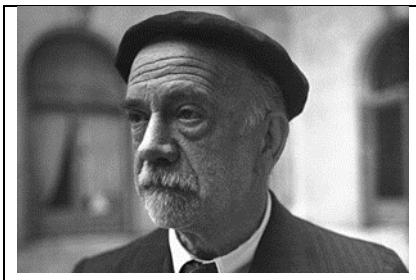
TEMAS	Paso del tiempo, abulia existencial, nihilismo, creación literaria, búsqueda del alma española, identificación con el paisaje español, paralización de la voluntad del individuo.
CARACTERÍSTICAS	Paisaje, frase corta, descripciones detalladas, sobriedad expresiva y sencillez, precisión léxica y antirretoricismo (“**quien piensa claro habla claro”,)** monólogos y digresiones, elementos autobiográficos, argumento escaso, análisis de las emociones, narrador subjetivo (a veces es el propio protagonista), discurso fragmentario (para anular el tiempo y la acción), visión estática de los seres y las cosas…
OBRAS	*LA VOLUNTAD (1902), ANTONIO AZORÍN (1903), CASTILLA (1912), DOÑA INÉS (1925)*

Aspectos de su vida y pensamiento 	*- Estudio en el internado de los escolapios de Yecla, donde tiene lugar el argumento de algunas novelas.* *- Colaboración en prensa (periódicos y revistas,). Crea la revista Electra, anticlerical.* *- Traslado a Madrid en 1886 y empieza a trabajar en El País. Más tarde en ABC.* - ***Fe y ciencia sirven para dar sentido a nuestra existencia, pero no existen***. *- Los lectores tienen que dar vida a los clásicos leyéndolos.* *- Todo lo que no cambia está muerto.* - Diputado del partido conservador. - Miembro Real Academia - Exiliado en París durante la guerra civil.

Pío Baroja:

En ***El árbol de la ciencia*** (1911) vuelca sus inquietudes científicas, políticas y filosóficas mediante el contrapunto de las opiniones de dos personajes: Andrés y su tío Iturrioz, que, a su vez, representan dos generaciones distintas. El primero lucha por alcanzar la verdad científica y el segundo la verdad vital. En la trilogía ***La lucha por la vida*** (trilogía escrita entre 1904/1905) asistimos a un reflejo fiel de la sociedad madrileña de la época. Por último, ***Camino de perfección*** parodia la literatura mística de Santa Teresa de Jesús y contiene multitud de elementos autobiográficos.

TEMAS	Vacío vital, crueldad de la vida, sufrimiento de la existencia, inadaptación social, ataraxia (indiferencia), falta de sentido, situación de España (crítica al atraso), angustia y abulia existencial, protesta contra la sociedad, ciencia,
CARACTERÍSTICAS	Estilo sencillo y natural, **descripciones minuciosas,** importancia del diálogo en lugar de la acción, paisaje español (Madrid), estilo ágil y ameno, implicación del narrador en la historia, léxico llano y lenguaje realista (**registro idiomático de cada personaje**), vida despiadada y cruel (explica el pesimismo de sus novelas), **seres inadaptados**, análisis microscópico del comportamiento de sus personajes, elementos autobiográficos.
OBRAS	*La lucha por la vida*, *El árbol de la ciencia, Camino de perfección*

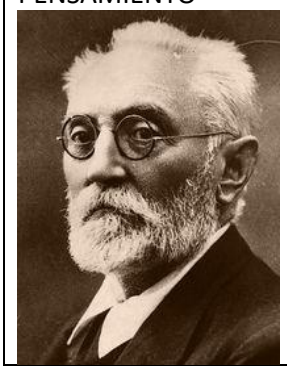
 Aspectos de su vida y pensamiento	- Su padre era ingeniero de minas y viajó por toda España, así conoció el paisaje de la península. - Estancia en Madrid, ambiente de algunas de sus novelas. - Estudió **medicina: análisis minucioso** y descripciones precisas. - Novela como un texto abierto en el que cabe todo (caben filosofía, aventuras, psicología, crítica social…). **Sus novelas son fruto de la improvisación** y de la ausencia de un plan previo. - Colaboración en revistas y prensa. - Influencia de Schopenhauer: concepción de la vida como algo incomprensible, doloroso y cruel. - La vida depende del azar. - Influencia de Darwin: el ser humano sobrevive a costa de los demás. - Anticlericalismo.

Unamuno:

Tanto sus novelas como sus **ensayos** son cauce de los **conflictos existenciales** que lo agobiaron durante toda su vida. Entre estos últimos destacamos *Del sentimiento trágico de la vida* y *La agonía del cristianismo*, donde plantea el problema de la lucha entre la fe y la razón.

En sus **novelas** también aparecen los conflictos personales del autor, esta vez a través de sus protagonistas. Así, en *Amor y pedagogía* (1902) encontramos el fracaso de las teorías positivistas, en *Niebla* (1914) aparece la lucha contra el determinismo (filosofía que subordina la voluntad humana a la divina), en *Abel Sánchez* (1917) se critica la envidia de los españoles y en *San Manuel Bueno, mártir* (1930) reaparece el conflicto de la fe. En todas ellas destaca el **interés por la intrahistoria y la importancia de los** diálogos como reflejo de la psicología de los personajes.

TEMAS	Decadencia de españa (falta de valores), el sentimiento trágico de la vida (la angustia que produce la reflexión sobre el paso del tiempo y la muerte), la **vida como** agonía (imposibilidad de hallar paz interior), **conflictos fe y razón**…
CARACTERÍSTICAS	**INTRAHISTORIA** (la vida cotidiana de los hombres es más inmportante que los hechos históricos recogidos en los periódicos), diálogos y monólogos como reflejo de la **psicología de los protagonistas**, búsqueda de la identidad española (recuperación de la tradición española y de los clásicos literarios), nivolas (nombre que reciben sus novelas para diferenciarse de las realistas), **escasez de descripciones**, concentración de la acción, tiempo y espacio imprecisos, personajes en constante agonía
OBRAS	*AMOR Y PEDAGOGÍA* (1902), ***NIEBLA*** (1914), *ABEL SÁNCHEZ* (1917), ***SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR*** (1930), *LA AGONÍA DEL CRISTIANISMO* (1925), ***DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA*** (1913)*, VIDA DE DON QUIJOTE Y SANCHO* (1905).

ASPECTOS DE SU VIDA Y DE SU PENSAMIENTO 	- Pais vasco- bilbao (ciudad industrial) - Estancia en **Salamanca**, donde impartió clase en la universidad y ocupó el puesto de rector (ciudad que representa lo tradicional, cierto atraso). - Contacto con kraussismo, darwinismo, etc… que chocaban con los presupuestos de la fe cristianos. - Contra la iglesia y las jerarquías. - **Relación conflictiva con la fe** (a veces piensa que dios es una invención del hombre, por otra parte, siente "hambre de dios")

TEATRO:

Nos encontramos en la "Edad de Plata" para la novela y la poesía. Sin embargo, el teatro no vivió un esplendor igual. La crítica coincide en señalar que, **frente a la vitalidad del género en cuanto a cantidad y variedad, la calidad fue más bien escasa.**

Sobre el teatro pesan unos condicionantes comerciales muy fuertes; los empresarios **deben tener en cuenta los gustos** y la ideología del público, burgués en su mayoría. En lo estético, **los medios tecnológicos son aún** limitados en nuestro país y no permiten la puesta en escena que exigen algunas obras. A esto se suma el **éxito creciente del cine**, con películas como *El cantor de jazz* o *El perro andaluz.*

Dos hechos significativos abren la vida teatral del siglo XX en nuestro país: el estreno de *Electra* (de Galdós, 1901) y el homenaje al reciente Premio Nobel, Echegaray. Ambos dan lugar a manifestaciones públicas por parte de los autores del 98: a favor, en el primer caso, y en contra, en el segundo.

Así, el teatro español de primer tercio de siglo se reparte en dos grandes frentes:
1-Teatro que triunfa, de éxito.
2-Teatro que pretende innovar, sea con nuevas técnicas, sea con nuevos enfoques ideológicos.

1) TEATRO QUE TRIUNFA-COMERCIAL

A) TEATRO CÓMICO: SAINETES.

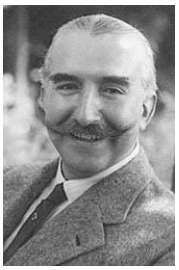
Triunfan en España por unas formas menos sofisticadas, pero de gran valor literario, precisamente por la influencia que tuvieron en la obra de autores como Lorca y Valle-Inclán.

- **Carlos Arniches**, con sus sainetes ambientados en el Madrid popular. Cultivó también la "tragedia grotesca", en la que se unen lo caricaturesco y lo conmovedor, con una actitud crítica ante las injusticias: *La señorita de Trevélez*, drama en el que los personajes inspiran compasión sin dejar por ello de comportarse de un modo completamente ridículo. Algunos autores consideran que es el precedente del esperpento de Valle-Inclán.

- **Hermanos Álvarez Quintero**. Temas y ambientes de la Andalucía tópica y tradicional. Cuadros de costumbres con una visión optimista y risueña de la vida. *El genio alegre*.

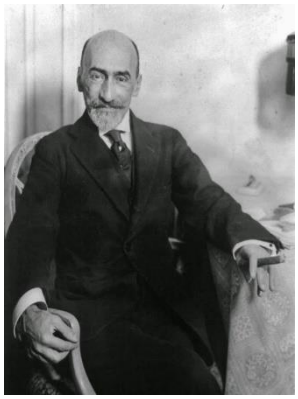
- **Pedro Muñoz Seca,** creador del "astracán", forma teatral cuyo fin es provocar la risa del espectador a costa del lenguaje, de las situaciones absurdas, del decorado y del equívoco permanente entre el lenguaje y la acción. Entre sus obras destaca *La venganza de don Mendo.* También es famoso por sus entremeses.

B) POÉTICO EN VERSO: El teatro lírico es una modalidad en verso, adquiere una inclinación musical y su temática es de carácter histórico o fantástico. Hay en él una manifiesta exaltación del "glorioso pasado nacional". Son su típicos representantes **Eduardo Marquina** (*Las hijas del Cid:* La obra recrea los últimos años de vida de Rodrigo Díaz de Vivar y sobre todo las vejaciones a las que fueron sometidas sus hijas, Elvira y Sol, por sus respectivos maridos, los Condes de Carrión.) y **Francisco Villaespesa** (*La leona de Castilla*). El primer autor, hijo de un cineasta, tuvo una enorme influencia en la trayectoria literaria de Federico García Lorca hasta el punto de dirigir el estreno de algunas de sus obras. Cabe situar aquí las obras escritas por los **hermanos Machado:** *La Lola se va a los puertos*.

C) COMEDIA BURGUESA O DE SALÓN:

- **JACINTO BENAVENTE:** Premio Nobel en 1922, nació en Madrid y escribió más de doscientas obras. La mayoría de sus obras se ambientan en escenarios de la alta sociedad de la que se critican sus vicios y costumbres, pero sutilmente. Su talento teatral fue puesto al servicio de la burguesía. Elige ser autor de éxito tras el fracaso de su obra *El nido ajeno*. Sobresalen ***Los intereses creados,*** lucha entre intereses particulares y los ideales de Crispín y Leandro (Leandro y Crispín, dos pícaros impenitentes, llegan a una ciudad italiana donde Crispín mediante su labia logra hacer creer que Leandro es hombre adinerado, generoso y culto. Con esta imagen Leandro deberá enamorar a la hija del rico Polichinela para conseguir riquezas. El problema surge cuando el amor se hace real entre ambos jóvenes); *La malquerida,* drama rural, y *El nido ajeno*.

2) TEATRO QUE INNOVA:

La renovación del género aparece de la mano de algunos autores pertenecientes a la generación del 98 o a la generación del 27.

A) **UNAMUNO**

Contribuyó a la renovación del género mediante la creación del **"teatro desnudo",** que prescinde de la ornamentación escénica y retórica para centrarse en el texto. En sus obras vuelca las mismas preocupaciones sociales y existenciales que aparecen en sus novelas (el problema de España, el sentido de la vida humana, el conflicto entre fe y razón…). Destacan *Fedra* (recrea la historia de la princesa Fedra, que se enamora de su hijastro Hipólito. Frente al rechazo de éste, Fedra opta por acabar con su vida) y *El otro* (1927), que plantean el problema tan unamuniano de la personalidad.

B) **AZORÍN**

Contribuyó visiblemente a la renovación del drama apostando por un **teatro antirrealista**, en la línea del surrealismo, que permita aflorar el mundo de lo subconsciente y lo maravilloso. Sus obras más destacadas son *Lo invisible* (1927) y *Angelita* (1930), donde, con un tiempo lento en la línea de lo irreal y lo simbólico, trata temas como la muerte, el tiempo y la felicidad. En ellas la fuerza del diálogo hace que se pueda prescindir de las acotaciones.

C) **VALLE-INCLÁN (EXPLICADO ARRIBA)**

D) **LORCA** (solo mencionar. Se explicará en el tema de la generación del 27)

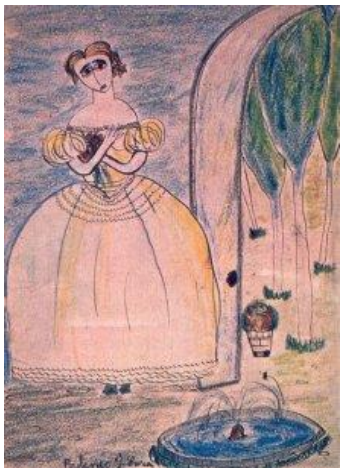
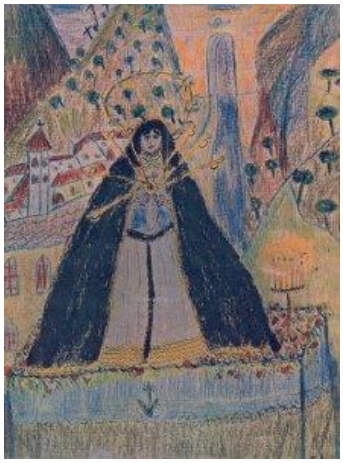
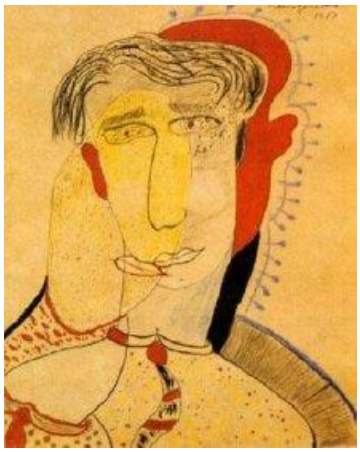
Son varios los motivos que explican el gran reconocimiento del que goza este autor en la historia del teatro español. Por una parte, en sus obras destaca la fusión de **tradición y vanguardia**, con la que refleja un profundo conocimiento de las dos, la gran incorporación de **escenas cinematográficas y fotográficas**, la defensa del carácter popular del arte y el reflejo de su faceta como director de escena, poeta, músico y pintor, etc. Por otro lado, la casualidad o el destino quisieron que estrechase amistad con personajes de renombre en el panorama teatral tales como Margarita Xirgu, Rivas Cherif, Marquina o Martínez Sierra, oportunidad que supo aprovechar y que le dio el impulso para formar, en 1932, su propia compañía de teatro ambulante en el período republicano: **La Barraca**. Con ella, mostraba, entre otras cosas, su deseo de alejarse del público burgués y de acercar el teatro al público de los pueblos de España.

<u>Características generales:</u>

- INFLUENCIA DE SU FACETA POÉTICA, MUSICAL Y DE DIRECTOR DE ESCENA:

La música y el sonido son aspectos importantes en todas sus obras. Hay muchas referencias musicales y canciones populares, a veces empleadas de manera simbólica. Suelen representar estados de ánimo. Además, su faceta como poeta explica que estas estén cargadas de lirismo y de un lenguaje eminentemente poético.

También conoció el arte de la pintura de primera mano, a través de su relación con Salvador Dalí, quien realizó los decorados de la obra *Mariana Pineda*. Además, participó con sus dibujos en una exposición pictórica en 1927.

- TRADICIÓN Y VANGUARDIA:

La lectura de sus dramas nos permite conocer a un espectador **apasionado de la tragedia antigua y del teatro clásico** que siempre entendió y defendió su carácter moderno y contemporáneo. En este sentido, sus dramas suelen incluir, por una parte, escenas de coro (pensemos en la escena de los segadores en *La casa de Bernarda Alba*) y, en ocasiones, máscaras o caretas, todo ello asociado al teatro grecolatino, y, por otra, tramas amorosas, enfrentamientos entre deseos individuales y convenciones sociales, el tema del honor, romances, refranes, etc., que nos conducen a las obras de Lope de Vega y Cervantes.

Sin embargo, fruto de sus amistades, de sus viajes (especialmente a Buenos Aires y a Nuevo York) y de su estancia en la Residencia de Estudiantes, sus obras también reflejan el **contacto que tuvo el artista con las tendencias vanguardistas de la época.** De este modo, encontramos una constante de símbolos que representan conceptos abstractos, estados de ánimo y valores éticos, la potenciación del valor sensorial a través del cuidado en el tratamiento de la luz, el sonido y los silencios, el interés por cuidar los detalles del espacio escénico y del decorado, con la ayuda de Salvador Dalí y Manuel Fontanals, el distanciamiento entre la acción y el espectador (en parte por influencia de Bertold Brecht), la ruptura de los límites entre la realidad y la ficción, etc. Estos elementos aparecen de manera evidente en las acotaciones de sus obras, a las que prestó especial atención, quizás por su trabajo como director de escena.

Temas: defensa de la libertad. El tema central de sus tragedias es la frustración, producto del enfrentamiento entre el personaje principal, una mujer, y fuerzas externas, la soledad, el dolor y la muerte son constantes.

Personajes femeninos, caracterizados en profundidad. La mujer oprimida por los convencionalismos sociales que impiden la realización personal y es condenada a la frustración vital. Simbolizan la libertad y la fuerza del instinto (el erotismo y la fecundidad), pero que sucumben trágicamente ante el autoritarismo o la fuerza represiva.

Espacio de sus dramas: paisaje castellano. También espacios simbólicos: **lugares cerrados** (las casas de las protagonistas), herméticos, oscuros, aislados (en La casa de Bernarda Alba) que impiden la libertad y favorecen la opresión. Se alude a este espacio (la casa) como "convento", "presidio", "infierno", etc. Estos espacios son la **oposición al mundo exterior** que simbolizan las pasiones, el erotismo y la libertad, pero también representan las convenciones sociales.

Lenguaje poético: preocupación por las acotaciones y los diálogos… mezcla de elementos populares y cultos; de verso y prosa. Uso del diálogo con gran fluidez e intensidad (réplicas cortas y rápidas). Utilización del habla popular (especialmente andaluza).

Clasificación de su obra teatral:

Dramas y farsas. Su creación dramática comienza en su juventud con influencias modernistas y del teatro de Eduardo Marquina. En *El maleficio de la mariposa* aparece tema fundamental de la dramaturgia lorquiana, la insatisfacción amorosa, mediante la relación imposible entre una mariposa y una cucaracha. El estreno fue un fracaso del que Lorca se resarció pronto con **"Mariana Pineda"**, drama histórico basado en la heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada por haber bordado una bandera liberal.

Teatro surrealista. Dos obras calificadas por el mismo autor como "comedias imposibles" por las dificultades de representación rompen la escena tradicional *Así que pasen cinco años* y *El público*.

Tragedias y dramas (años 30). Están inspirados en el mundo rural y sobre el dominio de pasiones y el destino. ***Bodas de sangre,*** escrita en 1933. Alegoría de la fuerza de la pasión dominada por el destino, en la que intervienen la pasión, el odio y conflictos familiares. ***Yerma***, publicada en 1934. Tragedia de una mujer estéril cuya única ilusión en la vida es ser madre. ***La casa de Bernarda Alba*** escrita en 1936. Presenta el autoritarismo de la madre choca con el deseo de libertad de sus cinco hijas.

E) OTROS AUTORES DE LA GENERACIÓN DE LORCA:

Por último, conviene señalar la aportación de otros autores cuya trayectoria literaria coincide, en tiempo, con la de García Lorca. Se trata de **Alberti, Salinas, Max Aub y Alejandro Casona.**

Aunque todos desarrollaron la mayor parte de su labor dramática fuera de España a causa del exilio, contribuyeron de alguna forma a la renovación del género y manifestaron su aversión a las fórmulas triunfantes de la época